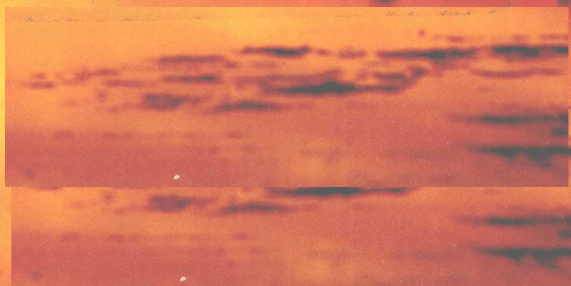

数码摄影

umasheying xinshijie

新
视界

构图

许岩摄影工作室 编著

- 采用通俗易懂的语言全面介绍摄影中构图技巧
- 近500幅精美摄影作品透彻解读摄影技巧
- 带您快速迈进数码摄影的世界

清华大学出版社

数码摄影

umasheyinying xinshijie

新
视界

构图

许岩摄影工作室 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书全面讲解了数码摄影的方法和技巧,全书共分10章,主要内容包括摄影构图的概念、摄影构图的特性、摄影画面的形象构成、构图的基本原则、摄影构图的造型元素、不同机位的摄影构图、黄金分割构图方式与其他常见构图方式、动物摄影构图、花卉摄影构图、人像摄影构图、风光摄影构图等。

本书内容丰富、图文并茂、结构清晰、讲解细致,既有专业的技术理论,又有实用的拍摄技巧,让读者在欣赏摄影作品的同时,对摄影知识和技巧拥有更为感性的认识。

本书适合没有任何数码摄影经验的新手入门进阶,也适合具有一定摄影经验的摄影爱好者学习提高。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影新视界——构图/许岩摄影工作室编著. —北京:清华大学出版社,2010.6

ISBN 978-7-302-22630-7

I. 数… II. 许… III. 数字照相机—摄影构图 IV. ①TB86 ②J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第081979号

责任编辑:邹 杰 彭 欣

封面设计:山鹰工作室

责任校对:李玉萍

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市兴旺装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:16.75 字 数:389千字

版 次:2010年6月第1版 印 次:2010年6月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:59.00元

产品编号:035063-01

前言

数码摄影是一门典雅的艺术，是摄影师通过摄影的方式来表达自己的所思所见，展现创作意图的手段之一。随着电脑的普及和科技的发展，数码摄影已经渗透到人们生活的各个领域。

照相机走过了从黑白到彩色，从纯光学、机械架构演变为光学、机械、电子三位一体，从传统胶片到今天的以数字存储器作为记录媒介的发展历程。数码相机的出现，使人们的影像生活有了一个划时代的变化。从数码摄影消费市场来看，其消费群体可分为普通个人和家庭、数码摄影爱好者、专业数码摄影从业人员等。

虽然数码相机已经十分普及，但是众多的摄影新手对数码相机的了解还是停留在传统相机的基础上，而缺乏系统、专业的知识和拍摄技巧。

本书主要是对构图的拍摄技巧进行介绍，采用基础知识加摄影实例的方式，分步骤、分要点地展现一张照片从无到有，再变精美的过程。书中介绍摄影构图基础知识、形象构成、基本原则、造型元素、拍摄位置、构图形式等知识，主要从动物、人像、风景等不同的拍摄题材来展现摄影的全过程。

本书主要包括以下内容。

第1章介绍摄影构图的概念和特性，为读者深入了解摄影构图打好基础。

第2章介绍摄影画面的形象构成，包括摄影画面的主体、画面陪衬体、画面环境等知识。

第3章介绍摄影构图的基本原则，即对比和视点、均衡与对称、节奏与韵律。

第4章介绍摄影构图的造型元素，包括光线、色彩、影调、线条、形状等元素，它们是画面构图的视觉要素，是形成视觉形象的原材料。

第5章介绍摄影构图拍摄位置的选择，即拍摄方向、拍摄高度、拍摄距离，以便达到最终理想的构图画面。

第6章介绍摄影构图的形式，包括黄金分割构图与其他常见的构图方式，选择适合的构图方式，可以创造出完美的艺术作品。

第7章介绍动物摄影器材的准备和构图的手法。

第8章介绍花卉摄影构图的手法，以便能够拍摄具有审美价值的作品。

第9章介绍人像摄影构图的手法，并具体讲解了儿童、少女以及老人的摄影构图方法。

第10章介绍风光摄影构图的手法，并详细讲解了如何在不同的场景下拍摄具有审美价值的摄影作品。

本书内容翔实，讲解全面，理论联系实际，具有很强的可操作性，力求指导读者在了解人像摄影基本知识的基础上，全面提升其摄影技能。

第1章 摄影构图的概念和特性

摄影构图的概念	2
摄影构图的特性	8

第2章 摄影画面的形象构成

摄影画面主体	12
画面陪体	18
画面环境	21
前景	24
背景	30
画面留白	34

第3章 构图的基本原则

构图中的视点与对比	36
构图的视点	36
构图中的对比	38
构图的均衡与对称	42
构图的均衡	42
构图的对称	49
画面节奏与韵律	51
节奏	51
韵律	54

第4章 摄影构图的造型元素

57

不同光线对拍摄质感的表现	58
顺光/散射光	59
侧光/顺侧光	59
逆光/逆侧光	63
顶光/脚光	66
月光	66
不同色彩的构成	67
色彩的分类	67
色彩的情感	68
色彩与虚实	69
色调构图法	72
不同影调的特点	75
黑白摄影	75
影调的定义	75
影调的明暗构图	76
不同线条与形状的构图形式	79
直线构图法	79
折线构图法	84
图形构图法	88

第5章 不同机位的摄影构图

91

正确选择拍摄点	92
根据不同因素选择不同拍摄位置	92
拍摄距离——远景、中景、近景、特写	96
拍摄方向——正面构图、侧面构图、背面构图	101
拍摄高度——平摄、仰摄、俯摄	104

第 6 章 黄金分割与其他常见构图方式

107

经典构图规则——黄金分割.....	108
其他常见构图法.....	114
摄影构图五大禁忌.....	125

第 7 章 动物摄影构图

129

动物拍摄技巧.....	130
准备拍摄器材.....	130
选择表现方式.....	132
拍摄动物的技巧.....	132
家养宠物的构图技巧.....	133
塑造宠物可爱的一面.....	134
不同场景的构图.....	136
野生动物的构图技巧.....	137
鸟类动物.....	137
爬行动物.....	141
海洋生物.....	142
不同习性动物的构图技巧.....	143
猛兽类动物.....	143
温顺类动物.....	145

第 8 章 花卉摄影构图

147

花卉拍摄方法	148
选择拍摄主体	148
了解拍摄光线	149
选择拍摄时间	150
雨后天晴	150
阳光灿烂的早晨或黄昏	150
有云的阴天	150
选择拍摄角度	151
正面拍摄	151
侧面拍摄	152
俯摄	153
仰摄	154
合理进行构图	154
花卉拍摄构图技巧	154
花卉构图的其他因素	159

第 9 章 人像摄影构图

161

人像摄影构图原则	162
人像构图的技巧与要领	163
突出主体	163
不同机位的画面效果	170
儿童摄影构图技巧	181
少女摄影构图技巧	188
光线的影响	188
属于少女的构图	189
婚纱和情侣构图技巧	194
老人摄影构图技巧	199

第 10 章 风光摄影构图

自然风光构图技巧	202
风光摄影的画面构成	202
风光摄影构图要诀	204
风光摄影中几个容易忽视的技巧	208
风光摄影构图的五种手法	210
自然风光实战拍摄	213
山川河流构图技巧	213
江潮海浪构图技巧	221
云雾雨雪构图技巧	228
日出日落构图技巧	235
沙漠原野构图技巧	238
农村风光构图技巧	241
建筑景观构图技巧	242
建筑景观实战拍摄	248
皇家园林	248
私家园林	250
寺庙园林	252
历史遗迹	253

第 1 章 ▶

摄影构图的概念和特性

摄影构图就是运用摄影的手段在画面中进行安排和布局，把各种造型元素组成一个整体，以寻求最佳的画面形式来最好地表现主题思想。

摄影构图的概念

现实中往往就充满着有趣的视觉组合，不要总是想摆布你的拍摄对象。那样可能会使你的画面看起来很假，拍摄的照片自然会呈现一种戏剧感，现实往往比想象的有趣得多。

摄影构图是摄影艺术的起点，它是由美术构图转化而来的，也可以简称它为“取景”。这个术语中包含着一个基本而概括的意义：在摄影创作过程中，在这个有限的、被规定了范围的空间或平面里，借摄影者的艺术技巧和造型手段，合理安排所看到的画面上各个元素的位置，把各个元素结合并组织起来，形成一个具有特定结构的画面，从而达到最佳的艺术效果，并传达了摄影者的思想内容。

“构图”的起源

“构图”一词源于拉丁语，英文意思为“Composition”，是造型艺术的术语，指作品中艺术形象的结构配置方法。构图在中国传统绘画中不叫构图，而叫“布局”或“章法”，可见中国古代就已经很重视构图了。

该作品构图简洁而明了，主体对象占据了画面的大部分空间，真实生动地还原了被摄主体的原始特质，其毛发的柔软质感被体现得淋漓尽致。

一位渔人划着小船，游人泛舟于湖上，一切都显得那么空旷幽远而又宁静安详。（张晓明 摄）

“摄影构图”的定义

摄影构图有广义和狭义两种定义。从广义上来讲，摄影构图包括确定主题，选择题材，确定画面形式、造型手段以及运用技术技巧等摄影艺术创作的整个过程。从狭义上来讲，摄影构图是指运用一定的技术技巧把被摄景物合理安排在摄影画面中，以构成画面的各个元素，其中包括光与影，线条与色调等造型要素的组合，以最佳的形式来表现主题思想和审美情感。

这张照片如果只单纯地拍摄画面中的主体建筑物会显得过于单调，这里巧妙地利用了树这一前景参与构图，让建筑物隐于后方，使画面构架更加合理，达到了很好的艺术效果。

综上所述，摄影构图包括摄影艺术创作的整个过程。摄影者利用摄影器材——数码相机，在实际拍摄中，通过构思，寻找拍摄角度，选择画面，运用镜头的成像图特性和摄影造型手段，将构图法则集体化，以最富有表现力的画面，来充分表达摄影作品的主题思想内涵和体现真善美的过程。

该画面通过光线、色彩的完美结合，将珠穆朗玛峰的巍峨宏大，磅礴气势彻底表现。（陆非 摄）

清晨的山洞非常宁静，湿润的水汽漂浮在树木之间，眼前的景致一切都那么淡定、从容和优雅。

摄影构图的目的

罗丹曾说过：“美到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现美。”对摄影构图来说，眼睛实际上就是将真实世界中不同元素的美有机地组合起来，并利用照相机记录下来。

摄影构图是摄影者的最基本任务，只有全面研究了摄影构图的目的，才能使创作出的作品比现实生活更强烈、更完善、更集中，使显而易见的平凡事物具有很强的艺术性和很高的审美价值。把一个人的思想感情真切地传达给别人，让人们看懂这张照片说的是什么，这就是摄影构图的目的。

从理论上来说，摄影构图实际上有两个目的，一个是为了拍摄出最佳的画面结构形式；另一个是为了完美地表达出主题思想和摄影者的情感。而完成了第一个目的就能更好地实现摄影构图的第二个目的，也就是实现了摄影构图的最终目的。

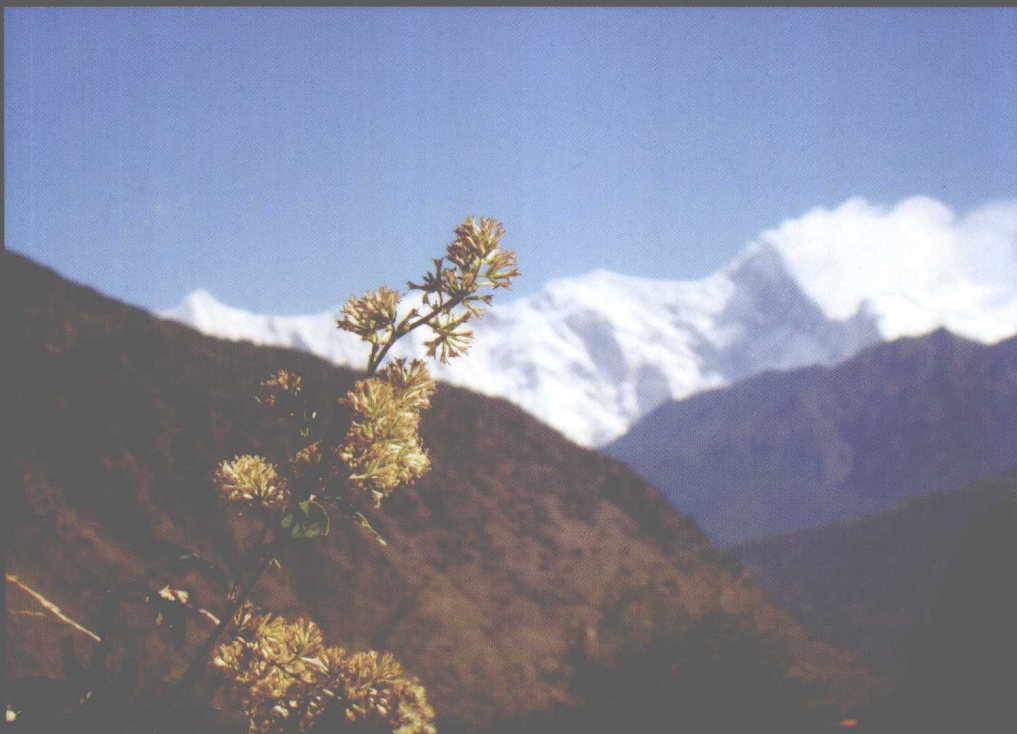
画面中的主体对象从近到远“由大变小”，构图合理，符合观众的视觉享受，把作品的中心思想发挥得淋漓尽致。

摄影构图的性质

“画有法，画无定法”，摄影画面构成也是如此，其构图反映了客观事物的规律。摄影者在创作中，为了明确地表达自己的思想，会进行一系列的组织安排，巧思结构、精心布局，来突出主要的方面，强调出本质的东西。

构图不仅仅指的是具体操作，而是把自然现象与复杂的摄影规则相联系，从而描绘出一个复杂的思想艺术。在进行摄影创作时，摄影者可以根据自己的构思，灵活采用新的构图形式，从而获得新颖的摄影画面。摄影构图具有摄影作品画面结构布局使内容美与形式美达到高度统一的性质。

拍摄的画面突出了画面中的主体对象——花。摄影师在构图时采用了黄金分割构图法，将需要的主体对象展现在画面的左部，采用了巍峨的大山作为背景，强调了自己想要表达的自然感。（陆非 摄）

这张照片把漫山遍野的花的海洋利用斜线式构图方法表现出来，再配上后面山的背景元素，给人一种耳目一新的感觉，打破了观众用眼睛观察事物的常规方式，从不一样的角度展现给观众美好的事物。

创作与构图

人们对摄影作品的审美意识，是在感情上对摄影艺术的一种把握。因此摄影师在创作之前要深度思考，让作品具有思想性，这是作品成功与否的关键。

艺术是有生命的，摄影创作中的形象必须来源于被摄现场，不是凭借想象，而是运用摄影的种种手段创造出来的“摄影艺术品”。

这幅作品采用了横幅构图，水面宽阔，足够大象与游玩者戏水，摄影师抓拍了大象喷水，在人与动物和谐统一的这一瞬间，让戏水的欢快气氛充满了整个画面。（陆非 摄）

单调地拍摄人们常见的树枝如果没有好的视觉角度是不会被观众所欣赏的，但是，该作品在拍摄树枝的时候利用蝴蝶做点缀，给枝叶带来了生气，使之显得生机勃勃。

创作是摄影者真实情感和激情、创造力、形象思维力和概括力的具体体现。摄影者能够在生活的瞬间创造出摄影艺术作品来，往往是经过一番苦思冥想后出现的。主题是艺术作品的魂，它是思想性的东西，是需要摄影者在长期的生活实践中逐步孕育而成的。

这张婚纱照照片中的新娘端庄而不失活泼，微笑中带着一点点腼腆，新郎深情地注视着相伴自己一生的女人，画面中的甜蜜不言而喻，没有人能够打破他们创造出的幸福空间。每位观众看到这幅作品，都会深深地为他们祝福。